书院制度下的「音乐教与学」社区服务学习项目——用黑与白描绘的色彩

刘沛棋
澳门大学

摘要 澳门大学透过住宿式书院系统作「四位一体」整合的平台，实践全人教育，旨在创造多元文化和富于启迪的环境。书院作为一个共膳共宿的学习平台，透过组织不同的教学活动，引导和提升院生在公民责入心、全球竞争力、知识整合能力、服务与领导、团队协作、文化参与以及健康生活方面的品格质素。本文以满珍纪念书院为例，透过书院的特式音乐文化，培育学生「文化参与」和「服务社区」胜任力。书院导师于2021年开设「以文育人」系列项目，透过多种体验式工作坊和服务，培育学生的文化修养、文化传承、文化创意和文化自信，达「以文育人」之效。在这基础上，书院导师再延伸文化育人概念，透过到社区的音乐教学活动，引导学生为长者提供钢琴教学服务，以音乐与社区连结，「以乐育人」。

关键词 文化育人；文化参与；音乐教育；音乐教与学；社区服务

一、「以乐育人」项目背景

在人类早期社会中，音乐已与社会生活相互结合、并存发展，以不同形式形态出现。《礼记•乐记》中说「德者，性之端也；乐者，德之华也」，是指德是人的天性，乐是德之光华。音乐具备修身养性、教化天下、通神明之德、合天地之和等意义。因此古人非常注重音乐对人心的影响，以乐辅礼，以乐施政，「寓教于乐」的道德教化功能成为音乐的主要功用。

然而，音乐与人类社会生活之密切关系不仅在不同场合发挥不同作用，它更反映当时的社会文化和生活状态。音乐本身就是生活情感的高度凝练，音乐语言与文化潮流息息相关，在认识和欣赏音乐的过程中，学生能够体验到丰富的文化生活，促进自身的文化修，养提升创造力。

因此，书院作为一个共膳共宿的学习平台，为了推动培育学生的文化修养、文化传承、文化创意和文化自信，满珍纪念书院导师除了举办以中华及澳门文化历史为主要育人内容的「文化育人」项目外，也开展了「以乐育人」项目， 以音乐让学生与社区建立连系，从而增强他们沟通能力、同理心和社会责任心。

二、「以乐育人」项目

《荀子・乐论》所载：「乐者，圣王之所乐也，而可以善民心，其感人深，其移风易俗。故先王导之以礼乐，而民和睦。」自古以来，圣人君王均相信礼乐在德育教育上的重要性，认为音乐感人至深，容易移风易俗，使百姓和睦。因此，书院的音乐社以移风命名，透过音乐培育人的德行。跟据人民日报[1]记载，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席全国高校思想政治工作会议中强调，要坚持把立德树人作为中心环节，因此书院移风社「以乐育人」，按照同学不同兴趣和程度分别举办音乐欣赏，音乐合奏和音乐教与学社区服务，透过音乐实现全方位育人。以下为三个项目的简介：

1. 音乐欣赏

音乐欣赏的概念经常在专业的音乐课程中教授，让人聆听和发现音乐的乐趣。　而在满珍纪念书院，音乐欣赏成为一种自我探索和相互学习的途径。音乐欣赏工作坊于2021年开始，由书院导师带领音乐兴趣组的学生进行资料搜集，准备音乐小指南和举办音乐欣赏工作坊，与其他同学分享不同音乐时期的音乐特色。学生在搜集不同时期音乐创作的过程和用途时，可锻练他们的思考能力和让他们认识到不同国家的历史文化背景和事件。

2. 音乐交流

在导师的指导下，不同音乐程度的学生以多种重奏方式于社区中作慈善演出，透过练习交流和组织音乐会流程，提升他们在社交和情感交流上的软实力，同时训练活动组织能力。作演奏训练的同时，也为学生加入音乐理论和乐谱分析元素，鼓励学生进行二次创作，按主题为乐曲作器乐或风格改编，提升学生的文化创意我自信。同时，透过在社区中作慈善演出，让大学生与社区多接触，相互增新了解。

3. 音乐教与学

苏霍姆林斯基说:「音乐教育一一这不是培养音乐家,首先是培养人。」澳门的音乐教育多着重对儿童的启智能力，而满珍纪念书院的音乐教与学社区服务则着重为长者提供音乐教学，是一个新的服务方向。在书院导师带领下，参与项目的学生到社区为长者提供钢琴教学，并于每周课后从同侪和自我反馈中不断完善自己的教学技巧，促进自我成长和社会责任心。

透过结合「以乐育人」的三个项目，书院导师希望提高学生的思维推敲和审美能力，获得文化参与、文化创意和教学经验，并引导他们反馈社区，体现书院文化参与和服务社区的教育理念。

三、「音乐教与学」项目实践与分析

音乐教与学社区服务计划是一个以体验式学习为基础的项目，旨在推广音乐教育、培养学生的教学能力和鼓励学生为社区服务。该计划由书院导师负责，于2021年展开。引用谢嘉幸教授的描述[2]，在音乐教育的实践结构

中,音乐教育的最基本“元素”—教师、学生和音乐三者都是不可或缺的。音乐教育最基本的实践结构关系,即是教师、学生和音乐之间的关系。这三个“元素”缺少任何一个,音乐教育实践无法得以实现。

所以，项目首阶段先由导师指导学生学习钢琴教学技巧，并让学生们互相进行教学演示、点评和学习。经过15周的培训后，学生成为学生导师，进而再为零音乐基础的大学生进行钢琴教学。随着项目发展和学生导师的成长，满珍纪念书院于2023年2月到4月期间，带领学生导师到社区中心，为长者提供为期十周的音乐教与学课程和义务钢琴教学。在这十周的课程中，书院导师带领并引导学生导师设计教案和课程内容，为长者学员编排和布置合适的教材，以更简单有效的方式把音乐与长者学员分享。

1.项目成效分析

在这次服务项目中，4名18-20岁的澳门大学大学生通过面试和培训选拔，成为项目的学生导师（下称学生），教授4名60-70岁的长者学员（下称学员）学习钢琴技巧。为了纪录学生在过程中的成长，在项目开始前、每周授课后和项目完成后，学生均记下教学内容并填写自我教学反思。

4名学生的习琴时间最短为6年，最长为14年。其中，3人在参与项目前从来没有任何形式的教学经验。以下是通过每周自我反思以及项目前后调查收集和比较的数据。

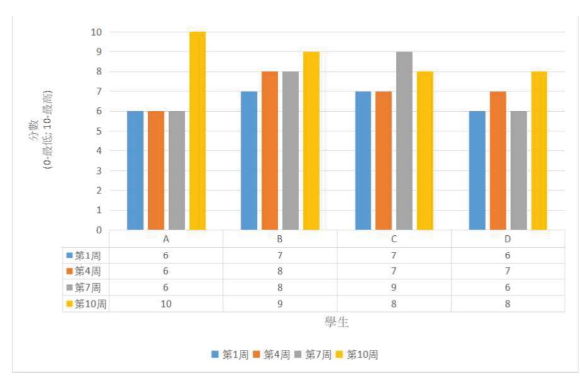

图1 自我教学评分

由上图比较可见，前六周的教学评估分数没有太大差异。按照学生的每周反思记录中提及，他们在给长者进行教学时，均遇上类似的难处：与学员的沟通和自我表达能力、锻练学员手部协调性、教学成效未如理想。他们表示在教导学员时需要改变说话的速度和模式，也要改变词汇。由于学员们下课后缺乏练习、出席率低和手眼协调欠缺练习的问题，导致课程进度一再延后，让他们感到气馁，甚至开始怀疑教学效果。因此，针对上述问题，导师在第6周课程结束后召集小组进行头脑风暴会议。在这次会议中要求学生针对长者学员出席率和协调练习部分，寻找和制定适合自己学员的教学游戏和练习，让学员更容易理解课堂内容。4位学生分别拟定了4种不同的游戏为各自学员进行教学，并互相到课堂上观课。第7周的教学都结束后，4位学生分别给对方给予反馈，从中找出相对有效的方法，并一致认可其中一位学生（学生3）的教学方向，认为对教导长者十分奏效。之后，他们纷纷按照学生3的方向，为余下的三节课程做调整。因此，如图一显示，学生3在第7周评估比过去数周和其他人都高。而由于在第7周后，学生们均找到教学的重点方向，在余下3周也十分满意自己的教学质量和成效，因此图1显示第10周教学评估的分数也较前期高。

由于展开音乐教与学社区服务计划的目标是提升学生参与社区服务和促进个人成长，因此也收集了学生在项目结束后对项目有效性（自我发展、学习期望、音乐能力、教学经验）、同侪学习和社会责任（为他人服务）三方面的自我评估，并于图2展示。

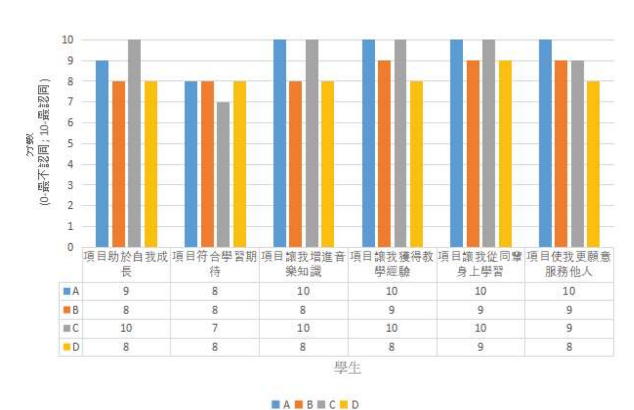

图2 项目评估

从图2可以看出，4名学生对项目在自我发展、同侪学习和增强社会责任感方面表达了积极的反馈。其中，同侪学习获得最高的正面反馈，总分38分；教学经验提升37分；社会责任与音乐能力提升36分；自我发展35分；学习期望31分。由于学习期望在6个类别中得分最低，因此把收集的数据在表1中进行了比较。

学生	学期期望	学习成果
1	提升钢琴技巧，透过音乐带给长者爱与关怀	增加对音乐的喜爱，应对不同的教学状况的能力，提高沟通能力
2	学习钢琴教学法，并入现修读的幼儿教学法课程，获取教学经验	增强音乐知识，获得实用的音乐教学经验，运用到以后的教学中，提高乐理知识。
3	学习不同教学方法，学习和应用音乐教学方法	获得对长者教学的经验
4	获取与长者教学经验，个人成长和满足感，把音乐分享给更多人	培养教学责任，改进教学方法

表 1. 学习期待和学习成果比对表

在表格1中可以看到，学习成果与期望并不是截然不同，很多更是匹配和没偏差。因此，从问卷中填写「遇到最大的问题是甚么」中推断，项目期望得分较低是因为学生们没有想到长者学员的缺课和练习情况，与他们期望的学习态度出现偏差。

2.局限

由于时间和场地能提供的钢琴数量限制，是次项目开展只能指导4位学生和4位长者学员。针对此局限，音乐教与学社区服务项目导师商榷于下次展开服务时不再以学习钢琴为中心，把重心转移到音乐与节拍和肢体的关系上，使更多学生和学员可以参与。

同时，由于项目是第一次试行，只有一位导师带领学生做所有前期，教学和反思的活动，因此能指导的学生不多，希望下一次项目开展时，可以由第一届的学生帮忙带领和培训第二届的学生，把他们的经验传承下去，也让这个项目可以服务到更多的学员。

四、音乐教与学项目总结

澳大的书院与学院相辅相成，以体验式课程规划提供全人教育，旨在创造多元文化和富于启迪的环境，培育具自省能力、关爱精神和社会责任感的学生。有别于以专业分派书院的制度，澳大的书院是不分专业的。书院让不同专业的学生聚首一堂，相互促进专业知识以外的学习，更为学生提供了同侪学习的有效平台。

引用中国作曲家、音乐教育家、理论家，武汉音乐学院教授谢功成先生的一句话：「音乐一切形式都应当旨在发展学生的精神生活」[3]。推行音乐教与学社区服务项目旨在提升学生自我发展、同侪学习和增强其社会责任感，而在这些方面，参与者都给予正面反馈。学生在学习过程中要准备教案、互相到现场课堂观察、课后总结讨论和填写课后评估表格，均令他们反思到自我准备对课堂质素的重要性。尽管需要投入的时数较多，但他们都表示这是值得去做的事。参加这个项目让他们提升自己的音乐教学造诣，也从导师和同侪身上学习更多不同的教学方法，进一步加深对音乐教育理念的认知。最重要的是，为长者提供服务令他们觉得有成就和幸福感。在结课后，导师邀请长者学员填写课程问卷，问卷结果显示长者们都很喜欢这个项目，希望课程可以延续和认可学生导师的专业性。

项目不仅让学生从学生转变为老师，更加强了他们对社会的服务心和跨代交流的能力。虽然是次项目开展只能指导4位学生和4位长者学员，但也希望项目能引起澳门民众和社会关注，为现阶段没有为长者提供的音乐义务教学服务植下种子，用黑与白键为社会带来更多的色彩。

参考文献

[1]习近平在全国高校思想政治工作会议强调：把思想政治工作贯穿教育全过程　开创我国高等教育事业发展新局面[N]. 人民日报，2016-12-9.

[2]谢嘉幸. 我国当代音乐教育学研究综述[J]. 华音网，2022-03-25.

[3]谢功成. 谈音乐师范的师范特色 [J]. 人民音乐，1984, (5).

作者简介

刘沛祺，澳门大学 满珍纪念书院导师,澳门特区政府文化局第一届文化传播大使,澳门青年国际艺术文化协会副理事 钢琴演奏博士,音乐教与学社区服务创始人。

联系电话： +853-66608507

电子邮箱：peggylau@um.edu.mo